

Commedia dell'arte

La *commedia dell'arte* est un style de théâtre italien apparu au XVIe siècle.

Une comédie sans texte écrit

La particularité de la *commedia dell'arte* tient à ce qu'il n'y a pas de texte écrit : toutes les pièces sont improvisées, un peu comme le jazz en musique. Il y a un canevas qui donne les grandes lignes de l'histoire sujet de la pièce. Ce canevas est accroché dans les coulisses du théâtre et les comédiens qui entrent et sortent sans cesse de la scène consultent régulièrement et rapidement ce canevas. À partir de là, ils improvisent les gestes et les dialogues. Pour s'aider, les comédiens connaissent un répertoire des répliques, des façons d'exprimer les sentiments. Les comédiens doivent réagir à ce que leur proposent leurs partenaires. Sur le même canevas il y a donc des différences d'une représentation à l'autre.

La représentation est menée sur un rythme très vif. Il faut capter en permanence l'attention du spectateur. Les comédiens se servent de plaisanteries, de gestes plus ou moins osés, de tours d'adresse, d'acrobaties. Il faut faire rire l'auditoire.

Les différents personnages de la commedia dell'arte

Il existe une série de personnages stéréotypés, très connus, comme Arlequin, Colombine, Pantalon, Polichinelle, les *zanni* (valets), le capitaine Matamore, Scaramouche, le Docteur, etc. Tous ces personnages portent des masques peints en noir ; il est donc impossible à l'acteur de se servir des expressions de son visage pour jouer : toutes les émotions doivent être mimées par le corps entier, ce qui fait que les acteurs bougent beaucoup.

La *commedia dell'arte* est surtout célèbre pour ses personnages, dont certains ont d'ailleurs été repris par des auteurs plus récents, comme Molière (*Les Fourberies de Scapin*, par exemple).

Comme c'est un genre de théâtre populaire, la *commedia dell'arte* prend le parti des gens du peuple, principalement les valets et les domestiques, et se moque des bourgeois et des riches. Pour simplifier, il existe deux catégories de personnages : les valets, et leurs maîtres.

Les valets

- **Arlequin**, le valet. Il est gourmand, paillard, un peu sot mais avec un bon fond, sans métier fixe. Il n'est pas le seul valet malin de la *commedia dell'arte* : chaque grande ville d'Italie possède son « Arlequin » local comme **Trivelin** ou **Truffaldin**. Arlequin est un personnage malin, joueur, un peu paresseux. Il porte un costume multicolore, généralement formé de losanges ou de triangles rouges, noirs, et parfois aussi bleus ou jaunes. Il vient de Bergame.
- **Brighella**, l'autre valet, avec un masque de couleur olivâtre et un nez crochu. Son costume est blanc avec des bandes vertes. C'est un débrouillard qui aime se moquer des vieillards amoureux ou voler les avars. Lui aussi vient de Bergame. Il a des copies comme **Scapino**, ou Beltrame
- **Colombine** ou **Zerbinette** ou **Fiorina**. C'est la soubrette confidente de sa maîtresse mais elle peut être aussi une entremetteuse dans les affaires de cœur voire une courtisane. Elle est douée pour mener des intrigues amoureuses.
- **Polichinelle** (*Pulcinella*) est originaire de Naples ; laid, il a un gros ventre et une bosse dans le dos. C'est un vieux garçon, grincheux, fainéant, rusé, gourmand, menteur et grossier, c'est un personnage très populaire. Il fait également partie du théâtre de marionnettes.
- **Pierrot** (*Pedrolino*), valet au costume blanc, il est jeune, beau garçon, honnête. Il plait aux servantes dont il peut tomber amoureux. Lui aussi, poussé par Polichinelle ou Brighella ou une soubrette, se mêle de faire de mauvais tours aux vieillards.

Les maîtres

- **Pantalon**, avec la barbe en pointe, habillé en rouge et noir. Il porte un caleçon long rigidifié par des sous-pieds (l'ancêtre du pantalon). C'est un vieillard de comédie. C'est souvent un commerçant retraité, avare, trompé par sa femme et ses enfants. Mais il a des vues amoureuses sur les femmes jeunes. Il vient de Venise.
- Le **docteur** porte un nez noir et autour du cou une fraise aux allures molles. C'est un personnage qui étale sa « culture » mais qui en fait n'en a aucune de solide. Il peut exercer divers métiers comme médecin, juriste ou philosophe. Il vient de Bologne.
- **Bartolo** et **Gerontio** sont aussi des vieillards de la *commedia dell'arte*.

Les amoureux

- **Isabelle** ou **Rosalinde** ou **Béatrice**. Elle est vêtue à la dernière mode. Ce n'est ni une jeune fille, ni une courtisane, ni une femme mariée. Elle peut être tendre, mais parfois aussi perfide. Ses amours successifs sont sincères au moment où elle les ressent.
- **Flavio** ou **Cynthio** ou **Léandre** ou **Lelio**. C'est un personnage élégant, aux allures maniérées. Il est cultivé. Il peut paraître ridicule.

Les autres personnages

- **Matamore** ou le **Capitan**. Porte l'habit militaire espagnol (Les Espagnols ont occupé pendant longtemps le sud de l'Italie.). C'est un soldat fanfaron, mais peureux. Par son aspect physique, par les attitudes qu'il se donne, il se croit irrésistible auprès des femmes ; mais elles se moquent de lui.

À l'origine, ce théâtre se jouait dans les rues. Les auteurs plus modernes, comme Carlo Goldoni, au XVIIe siècle, ont malgré eux mis fin à cette pratique, en écrivant des pièces jouées dans des théâtres.